

Большой театр чествует любимого композитора

С сентября по декабрь на всех сценах Большого пройдет фестиваль к 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. В программе – четыре оперы, пять балетов и пять концертных программ. Откроет программу фестиваля «Пиковая дама» в постановке Римаса Туминаса (16-20 сентября, дирижер – Туган Сохиев).

«Опера, и именно только опера, сближает вас с людьми, роднит вашу музыку с настоящей публикой, делает вас достоянием <...> всего народа» *

Откроет программу фестиваля «Пиковая дама» в постановке Римаса Туминаса (16-20 сентября, дирижер – Туган Сохиев). Это уже третья постановка «Пиковой дамы» в Большом за последние тринадцать лет. На смену кружевному черно-белому спектаклю Валерия Фокина, с эстетикой карт и отражений (2007 г.), пришла экспрессионистская психологическая драма Льва Додина, настоящая «история болезни» Германа (2015 г.). Премьера последней версии «Пиковой дамы» в Большом прошла 15 февраля 2018 г. Спектакль Римаса Туминаса – сдержанный, строгий и невероятно стильный, с графической ясностью линий и почти балетным изяществом мизансцен, весь построенный на контрастах и полутонах. Вместе с художником Адомасом Яцовским режиссер выстраивает на сцене зыбкий, призрачный Петербург, из тумана которого проявляются, как на пленке, персонажи оперы. Почти все рецензенты отметили необыкновенную смелость режиссера – смелость отойти в сторону и предоставить музыке Чайковского говорить за себя.

Оперную часть программы фестиваля продолжит «Евгений Онегин» (7-11 октября, дирижер – Туган Сохиев). Новое прочтение оперы представил в прошлом году режиссер Евгений Арье (премьера состоялась 15 мая 2019 г.). «Мне хочется поставить спектакль одновременно классический и современный, – говорил режиссер, – я не стремлюсь осовременивать историю буквально и не пытаюсь втиснуть ее в какую-то специально сочиненную концепцию. Основную задачу вижу в том, чтобы опера звучала свежо». Евгению Арье удастся объединить поэтичность Чайковского с иронией Пушкина, камерность «лирических сцен» с универсальностью «энциклопедии русской жизни». В его интерпретации «Евгений Онегин» действительно звучит «собранием пестрых глав полусмешных, полупечальных» – спектакль получился смешной и трагичный, ироничный и страстный, китчевый и лиричный. «Евгению Арье действительно удалось почти без потерь пройти по тонкой грани, отделяющей авторское видение от авторского произвола. То, что представили в Большом, безусловно, и Пушкин, и Чайковский, и в то же время Арье сотоварищи. Концепт у режиссера свой, но воплощает он его с такой любовью к оригинальным создателям, что не поспоришь: имеет право... Эпитетов, необходимых для характеристики спектакля, хватает. Сами собой просятся: трогательный, забавный, смешной, ироничный, пронзительный, пародийный». (Известия, 16.05.2019)

В октябре и декабре Большой представит оперу «Иоланта» (2-4 октября, дирижер – Туган Сохиев, 1 декабря, дирижер – Александр Соловьев, 2 декабря, дирижер – Антон Гришанин). Уникальность спектакля Большого театра в том, что здесь, как и на премьере оперы в 1892 г., «Иоланта» звучит вместе с «Щелкунчиком» (правда, в виде симфонической сюиты, а не полнометражного балета). Премьера такого необычного спектакля состоялась 28 октября 2015 г. «Иоланта» стала дебютной работой в опере для режиссера Сергея Женовача, и он отнесся к ней с особым трепетом: «История эта вообще очень поэтическая. Первое, от чего хочется уйти в «Иоланте», – это от бытового натуралистического существования. Как только действие начинает приобретать бытовой характер, эта опера – тонкая, хрупкая, наивная – просто разваливается. Поэтому самое главное, чтобы наш спектакль был поэтическим. Эта история не привязана к конкретному времени или месту. И нам не хотелось делать ни физиологический очерк, ни абстрактную историю про средневековых принцев и принцесс. Нашей целью было найти реальную человеческую историю через эти поэтические образы: что такое свет, что такое тьма, что такое слепота и прозрение, что это за «два

мира – плотский и духовный». Мы должны были, в первую очередь, найти образное пространственное выражение поэтического языка оперы. Создать на сцене мир тьмы и мир света».

Завершат оперную программу фестиваля «Черевички» на Камерной сцене им. Б.А. Покровского (25-27, 29 и 30 декабря). «Черевички» – настоящий оперный раритет, пожалуй, самая светлая и радостная опера Чайковского. Впервые она прозвучала именно в Большом театре (преьера состоялась 19 января 1887 г.). Более того, именно в Большом, на премьере «Черевичек», Чайковский дебютировал как дирижер. Спектакль, который ныне идет на Камерной сцене, был поставлен в 2008 г. режиссером Ольгой Ивановой. «Спектакль насыщен незабываемым национальным колоритом, красочными костюмами: шубами, сарафанами, украшениями. На протяжении спектакля зритель находится как бы в сказочном пространстве, создаваемом за счет прозрачного тюля ручной росписи, за которым то появляются, то исчезают герои, что придает действию ощущение объемности и воздушности. Интересно, что механизм движения декораций создан по образцам восемнадцатого века. Но при этом одна из новаций оперы - разделение сцены оркестром, за счет чего возникает эффект непосредственного участия музыкантов в спектакле». (Российская газета, 02.12.2008).

«Балет – та же симфония»*

Балетную программу фестиваля составят «Онегин» (18-20 сентября, дирижеры Павел Сорокин, Павел Клиничев, Алексей Богорад), «Щелкунчик» (23, 24 сентября, 18 ноября, 23-24, 26-31 декабря, дирижеры Павел Сорокин, Павел Клиничев, Алексей Богорад), «Лебединое озеро» (26, 27 сентября, дирижеры Туган Сохиев, Алексей Богорад), «Спящая красавица» (дирижеры Туган Сохиев, Антон Гришанин) и «Бриллианты» (дирижер Павел Сорокин).

Хотя балет «Онегин» Джона Крэнко и родился благодаря опере Чайковского, ни одного такта из оперы в него не вошло. Партию для балета создал немецкий композитор Курт-Хайнце Штольце, составив ее из других произведений Чайковского: фортепианных пьес из «Времен года» и других циклов, фрагментов оперы «Черевички», увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта», симфонической поэмы «Франческа да Римини». Крэнко предложил свой взгляд на хрестоматийную для каждого русского человека историю. Его «Онегин» – это не «энциклопедия русской жизни», не этнографический очерк (и в этом его неоднократно упрекали), а история о человеческих чувствах, невероятная по эмоциональному накалу. Созданный в середине 60-х годов (первая редакция – в 65-м, вторая – в 67-м), этот балет уже давно признан современной классикой. Его танцуют более чем в двадцати странах мира, и каждый раз ему сопутствует успех. В Большом театре «Онегин» появился сравнительно недавно – в 2013 г. и стал одним из любимцев и нашей публики.

«Щелкунчик» – главный хит зимнего репертуара не только Большого театра, но и музыкальных театров всего мира. Давно и прочно он ассоциируется с этим волшебным временем ожидания чуда, предощущения чего-то нового, неизведанного. Критик Борис Асафьев писал об этом балете: «„Щелкунчик" — совсем иное и совсем одинокое совершеннейшее художественное явление: симфония о детстве. Нет, вернее о том, когда детство — на переломе. Когда уже волнуют надежды еще неведомой юности, а еще не ушли детские навыки, детские страхи... Когда сны влекут мысли и чувства вперед, в неосознанное — в жизнь, только предчувствуемую. Словно раздвигаются стены детской комнаты и мысль-мечта героини и героя вырываются на свежий простор — в лес, природу, навстречу ветрам, вьюге, дальше – к звездам и в розовое море надежд». О своей постановке «Щелкунчика» Юрий Григорович говорил: «Я мечтал о воплощении «Щелкунчика» именно Чайковского, я хотел выразить свое, личное понимание его гениальной музыки. Говоря иначе, я решил всецело довериться композитору, его партитуре. И потому после премьеры мог сказать – я просто слушал музыку и шел за ней». Этот спектакль стал одной из

визитных карточек Большого. Более ста раз он был показан на гастролях театра в разных странах мира, неоднократно записывался и транслировался. Уже более пятидесяти лет идет «Щелкунчик» Григоровича на сцене Большого театра – и каждый раз с неизменным успехом.

«Лебединое озеро» – первый балет Чайковского, и появился он именно благодаря Большому театру. «По приглашению Московской дирекции пишу музыку к балету «Озеро лебедей». Мне давно хотелось попробовать себя в этом роде музыки», – писал Чайковский Римскому-Корсакову. «Лебединому озеру» было суждено стать главным балетом в русском репертуаре, а его автору – стать реформатором жанра. В Большом театре «Лебединое озеро» ставилось неоднократно. Несколько редакций представил Александр Горский (к одной из них «приложил руку» и Немирович-Данченко), затем – Асаф Мессерер. Юрий Григорович впервые представил свою редакцию «Лебединого озера» в 1969 г. В его интерпретации балет превратился из сказки в философскую притчу о двуединстве добра и зла, с темами злого рока, иллюзорности и двойничества. Но в полной мере, без цензуры, воплотить свой замысел хореографу удалось лишь в 2001 г. – именно этот спектакль и идет ныне на сцене Большого.

«Спящая красавица» — легендарный балет-феерия Петра Чайковского-Мариуса Петипа – стала первой балетной премьерой в обновленном историческом здании Большого театра (преьера состоялась 18 ноября 2011 г.). Постановку осуществил Юрий Григорович, а оформил выдающийся итальянский сценограф Эцио Фриджеро. И этот спектакль – яркий, парадный и сказочно красивый – стал определенным манифестом для театра. Юрий Григорович: «Сцена как бы продолжит, вберет в себя обновленное пространство исторического здания Большого театра. И тем включит сегодняшних театралов в зрелище спектакля при королевском дворе Людовика XIV. Разновременные и разноязыкие культурные пласты, усилия сотен людей и их ожидания сходятся в одной точке и в один момент».

«Драгоценности», поставленные Джорджем Баланчиным для его труппы Нью-Йорк сити балет в 1967 г., вошли в историю как первый «полнометражный» бессюжетный балет. Все три его части поставлены на музыку разных композиторов: «Изумруды» – на музыку Г. Форе, «Рубины» – на музыку И. Стравинского, «Бриллианты» – на музыку П. Чайковского. Для «Бриллиантов» Баланчин взял II-IV части Третьей симфонии Чайковского. Третья симфония занимает особое место в творчестве композитора: единственная мажорная, единственная пятичастная, «странная», «скоитная», «пестрая» – и такая танцевальная. Считается, что три части балета представляют три страны, три культуры, три балетных эпохи. И «Бриллианты», представляющие великолепный образ императорского петербургского балета, как короной, венчают этот блестящий праздник танца.

«Великолепная отрасль музыкального искусства, обладающая литературой более богатой, чем все остальные роды музыки»*

Камерная музыка Чайковского прозвучит в Бетховенском зале и на Новой сцене. Артисты оркестра Большого театра подготовили три замечательные программы. 20 сентября прозвучат «Ноктюрн» и «Pezzo cariccioso» для виолончели и фортепиано, «Воспоминание о дорогом месте» для скрипки и фортепиано и трио «Памяти великого артиста». 25 сентября – Первый и Второй струнные квартеты. 29 октября – секстет «Воспоминание о Флоренции» и «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром.

Отдельно стоит отметить программы романсов Чайковского, ведь этот жанр занимает особое место в творчестве композитора. Его камерная вокальная лирика отражает весь путь, который прошел Чайковский от первых «проб пера» в семнадцатилетнем возрасте до последнего года жизни. Романсы подобны музыкальному дневнику композитора: в них видно его становление, поиски новых выразительных средств, слышны отголоски будущих опер и симфоний. 24 и 26 сентября Молодежная оперная программа Большого представит программу романсов

Чайковского в Бетховенском зале. Это будет уже третий вечер вокальной лирики Чайковского из цикла «Антология русского классического романса» – одного из самых важных и любимых публикой проектов нашей МОП. Украшением программы фестиваля станет концерт Игоря Головатенко и Аллы Демидовой «Чайковский в письмах и романсах» (Новая сцена, 19 октября).

**Петр Чайковский.*